

cinéphiles cine - files

los archivos fílmicos de los cinéfilos

El contar historias es parte esencial de la naturaleza humana.

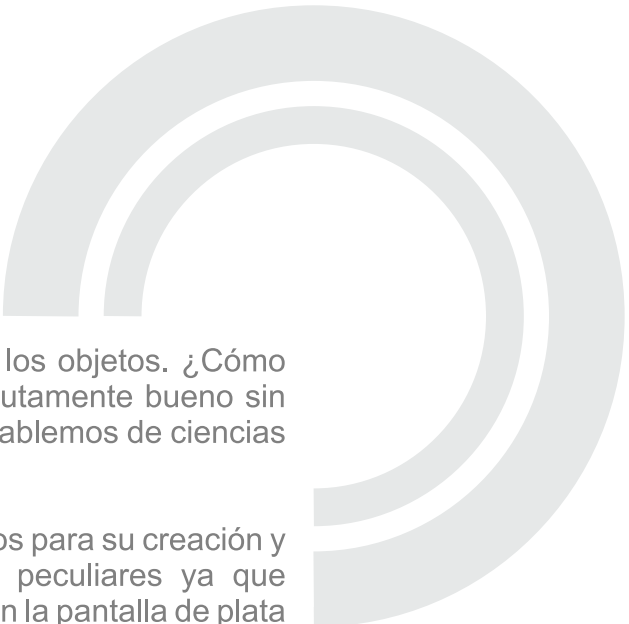
IN

Introducción

Desde tiempos ancestrales hemos buscado comunicarnos y compartir aquello que vemos, aquello que sentimos, incluso desde antes de que se desarrollara un lenguaje para poder lograrlo de manera plena. El cine es parte de ese espíritu humano que busca compartir historias; una herramienta que emplea a sus participantes como parte efectiva de su proceso creador. Actualmente es tal la cantidad de historias que se muestran en pantalla que es difícil ver más de una fracción de las mismas, pero para conocer acerca de lo mejor es que tenemos esta **sexta entrega** del Cinéphiles Cine-Files, un modesto dossier en donde se conjuntan los listados de casi una veintena de especialistas del medio (o de al lado) que nos han compartido sus gustos sobre lo estrenado en el cine en el año 2012.

Esta publicación está registrada bajo una licencia Creative Commons 3.0 de atribución, no comercial, licenciamiento recíproco. Los textos son autoría y propiedad de sus creadores. Están publicados en este dossier bajo el consentimiento de los mismos. Las imágenes son propiedad de los estudios y realizadores de las cintas. Su uso no tiene fines comerciales y se basa únicamente para ilustrar el comentario y crítica y está protegido bajo las leyes del Fair Use.

La subjetividad es para los sujetos y la objetividad para los objetos. ¿Cómo podemos decir a ciencia cierta que algo es total y absolutamente bueno sin temor a equivocarnos? La realidad es que a menos que hablemos de ciencias exactas, no podemos, y menos en el terreno artístico.

El cine es un arte que se apoya en los avances tecnológicos para su creación y consumo. Durante el 2012 se notaron dos corrientes peculiares ya que mientras que los que aman el romanticismo del celuloide en la pantalla de plata pudieron disfrutar de obras que valoran al cine por sí mismo, por otro lado tenemos a los que apuestan en el cambio que estamos presenciando poco a poco..

Los Lumiere no imaginaban que a más de cien años de develar su invención se hablaría de cosas como “Tres Dimensiones”, “IMAX” o “High Frame Rate” y sin embargo son elementos técnicos que se están explorando para lograr una mayor diversidad en la forma en que se pueden contar historias. ¿Importa si uno hace una película en una cámara Canon diseñada para tomar fotografías? ¿una obra será más recordada porque contó con enormes presupuestos y formato IMAX para filmarse? Eso depende de la calidad de la historia y de cómo es contada.

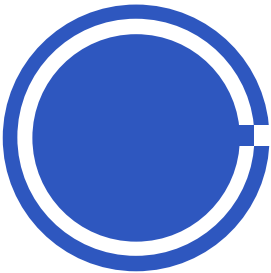
En la actualidad usamos términos que sin darnos cuenta, están volviéndose obsoletos. De la misma manera en que ya no “colgamos el teléfono” cuando terminamos una llamada, en buena parte de los cines ya no vemos “películas” proyectadas, sino archivos de video reproducidos y emitidos en la gran pantalla. Los formatos están cambiando, evolucionando, pero el arte de transmitir historias ayudados por una cámara sigue vigente.

En esta entrega expandimos una vez más nuestras filas. Este dossier que tienes frente a ti está hecho gente que disfruta ver y hablar de cine, de sus historias, de la experiencia que nos implica el asistir a un complejo a ver una cinta (o un archivo digital) y de las conversaciones y discusiones que podemos tener sobre este arte y la forma en que se disfruta. No importa si lo estás viendo en una computadora o tableta, si lo imprimiste en la escuela u oficina o encargaste una copia con gran calidad de impresión. Lo que importa es que te gusta el cine, como a nosotros. Gracias a ese interés tuyo y al de todos los que han compartido su talento e interés en el séptimo arte es que tenemos este dossier en frente. Sin ellos y sin ti, este esfuerzo no se realizaría cada año, llevando ahora seis entregas del mejor dossier de distribución electrónica que hay en los países de habla hispana.

¿Qué esperas? Da click, toca la pantalla o da vuelta a la página y disfruta este esfuerzo colectivo con los mejores escritores, tanto profesionales como aquellos que lo hacemos por el placer de hacerlo, en donde compartimos sobre lo mejor, lo que más disfrutamos en el cine en este año 2012.

cinéphiles
cine - files

índice

Edición y Diseño: **Dan Campos**

05	Adriana Fernández
07	Miguel Cane
09	Arturo Aguilar
11	Cristina Mendoza
13	Dan Campos
15	Ernesto Diezmartínez
17	Eduardo Martínez
19	Alejandro Alemán
21	Enrique Vázquez
23	Álvaro Vázquez
25	Jorge Figueroa
27	Alberto Acuña
29	Alejandro Correa
31	Paxton Hernández
33	David Ramírez
35	Raúl Mora
37	Saúl Baas
39	Mario Solano
41	Guillermo Cedeño

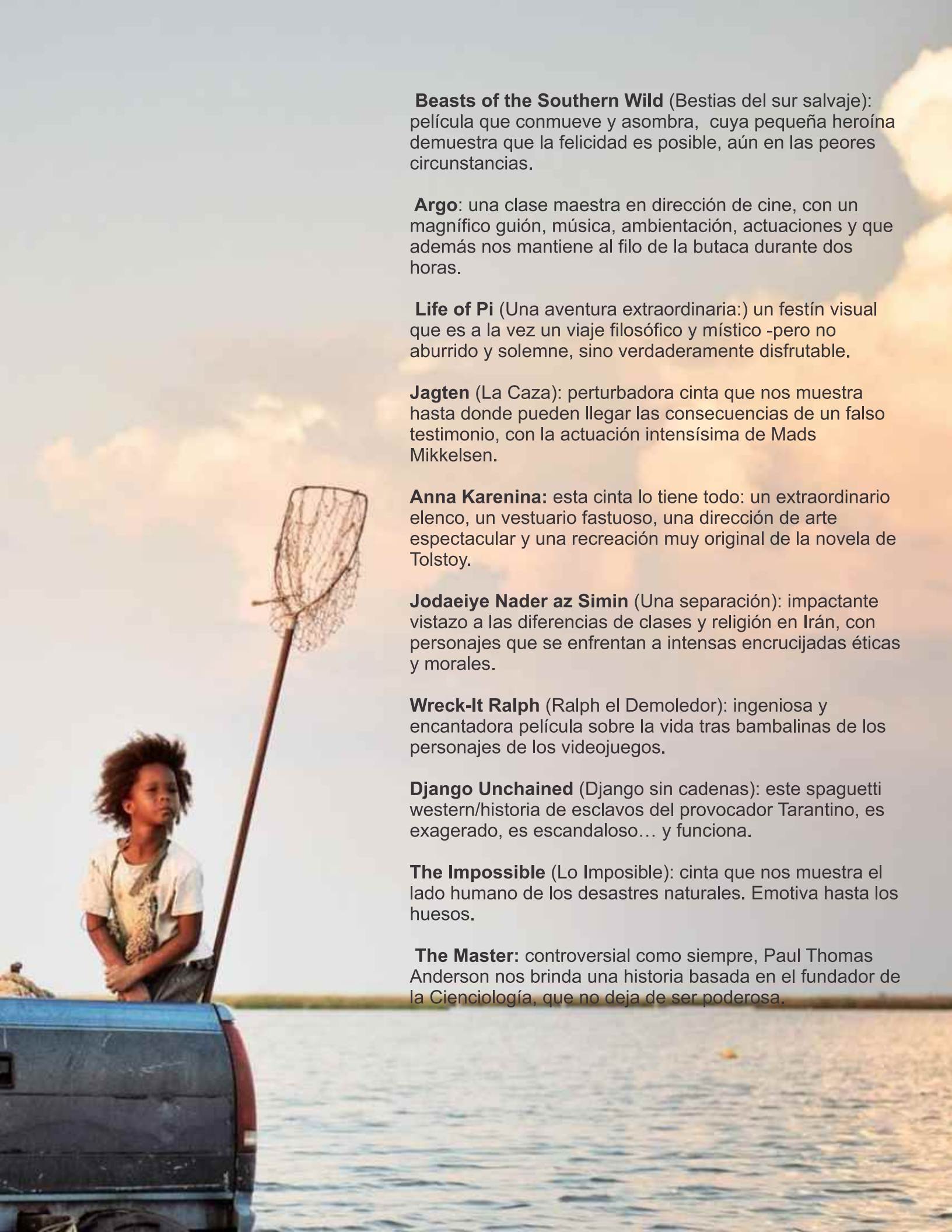

05

*twitter.com/***Adriana99****Adriana Fernández**

Periodista, académica e historiadora que sabe aprovechar las ondas hertzianas (independientes de las ondas de Barcel, la “buena onda” noventera o las ondas marcianas) para recomendar con su voz acerca de lo que podemos ver (o evitar) en las carteleras cinematográficas. Mientras sus alumnos toman nota sobre su conocimiento (y atractivo) también podemos leerla en ese maravilloso aditamento tecnológico similar a tableta electrónica pero que no necesita batería para leerse, conocido por algunos como “periódico”. Se rumora que cumple con el estereotipo de que “las rubias se saben divertir”.

Beasts of the Southern Wild (Bestias del sur salvaje): película que conmueve y asombra, cuya pequeña heroína demuestra que la felicidad es posible, aún en las peores circunstancias.

Argo: una clase maestra en dirección de cine, con un magnífico guión, música, ambientación, actuaciones y que además nos mantiene al filo de la butaca durante dos horas.

Life of Pi (Una aventura extraordinaria:) un festín visual que es a la vez un viaje filosófico y místico -pero no aburrido y solemne, sino verdaderamente disfrutable.

Jagten (La Caza): perturbadora cinta que nos muestra hasta donde pueden llegar las consecuencias de un falso testimonio, con la actuación intensísima de Mads Mikkelsen.

Anna Karenina: esta cinta lo tiene todo: un extraordinario elenco, un vestuario fastuoso, una dirección de arte espectacular y una recreación muy original de la novela de Tolstoy.

Jodaeiye Nader az Simin (Una separación): impactante vistazo a las diferencias de clases y religión en Irán, con personajes que se enfrentan a intensas encrucijadas éticas y morales.

Wreck-It Ralph (Ralph el Demoledor): ingeniosa y encantadora película sobre la vida tras bambalinas de los personajes de los videojuegos.

Django Unchained (Django sin cadenas): este spaghetti western/historia de esclavos del provocador Tarantino, es exagerado, es escandaloso... y funciona.

The Impossible (Lo Imposible): cinta que nos muestra el lado humano de los desastres naturales. Emotiva hasta los huesos.

The Master: controversial como siempre, Paul Thomas Anderson nos brinda una historia basada en el fundador de la Cienciología, que no deja de ser poderosa.

twitter.com/

iasCane MiguelCane

07

Agente secreto disfrazado de escritor que comparte sus descubrimientos sobre la gran conspiración a través de sus columnas publicadas en diarios Milenarios. Debido a que es un espía que sabía demasiado ha decidido recorrer el mundo mientras que aprovecha sus habilidades multifacéticas mientras busca más accesorios y vestuarios para continuar en sus misiones encubiertas. Si desean localizarlo, antes deberán contactar a la Agente Especial Audrey.

Amour

Moonrise Kingdom (Un reino bajo la luna)

Hello, I must be going

Tabú

El sueño de Lu

No quiero dormir sola

Holy Motors (Vidas extrañas)

La vida de Pi (Una aventura extraordinaria)

Villegas

Argo

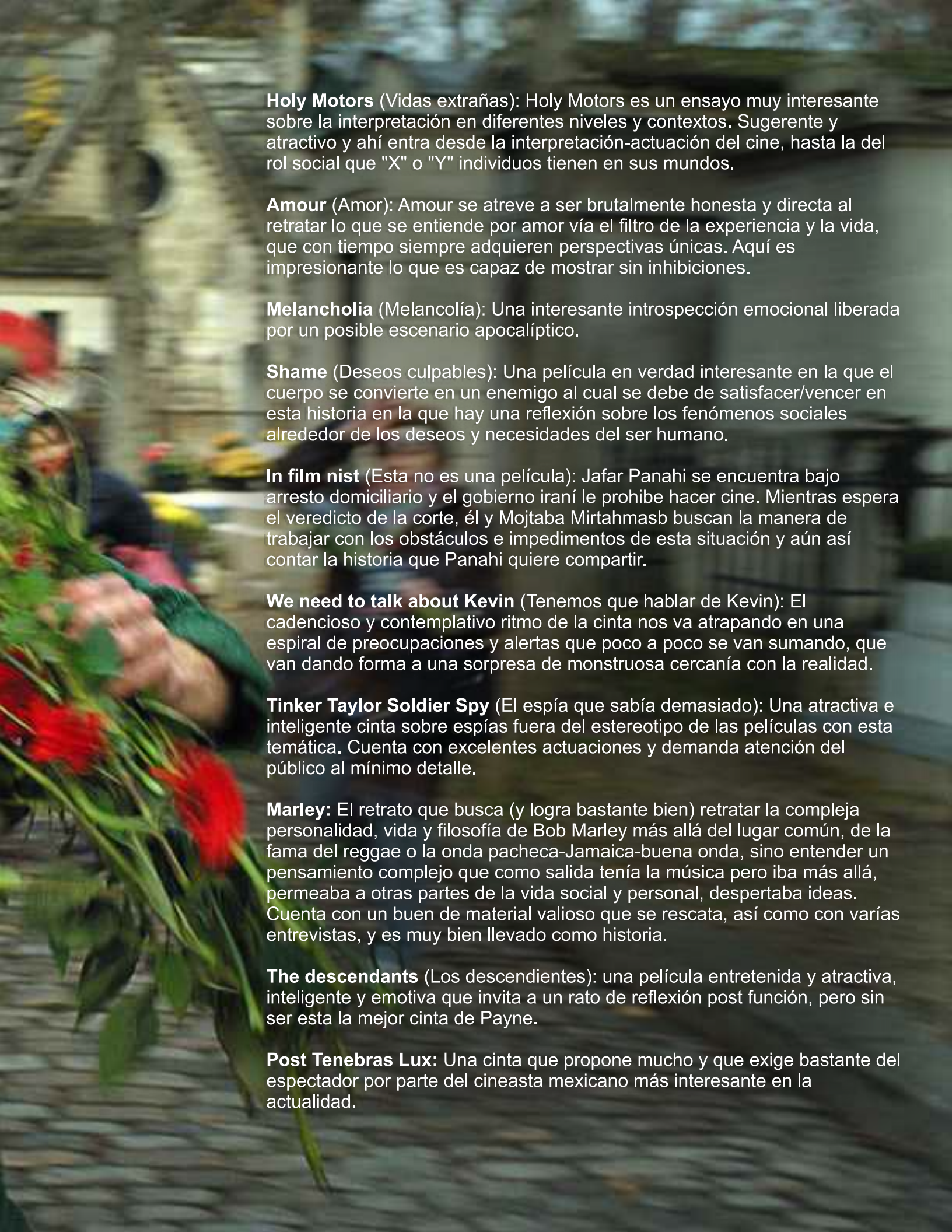

twitter.com/

uilarArturo
ArturoAguilar

09

Si el manejo multiplataformas tuviera forma humana, probablemente sería la de Arturo. Con presencia en medios impresos, electrónico y apareciendo en televisiones de bulbos o de plasma es que el caballero académico conocido como “El Profe Fachas” se dedica a perseguir gigantes cual Don Quijote, aunque cambiando los molinos por edificios y a su corcel por una rata negra, que es como se refiere a su transporte motorizado de dos ruedas. Se cuenta que ha sobrevivido a varios escenarios apocalípticos, aunque desconocemos si la causa de los mismos está ligada a su persona y su risa de villano mua ja ja.

Holy Motors (Vidas extrañas): Holy Motors es un ensayo muy interesante sobre la interpretación en diferentes niveles y contextos. Sugerente y atractivo y ahí entra desde la interpretación-actuación del cine, hasta la del rol social que "X" o "Y" individuos tienen en sus mundos.

Amour (Amor): Amour se atreve a ser brutalmente honesta y directa al retratar lo que se entiende por amor vía el filtro de la experiencia y la vida, que con tiempo siempre adquieren perspectivas únicas. Aquí es impresionante lo que es capaz de mostrar sin inhibiciones.

Melancholia (Melancolía): Una interesante introspección emocional liberada por un posible escenario apocalíptico.

Shame (Deseos culpables): Una película en verdad interesante en la que el cuerpo se convierte en un enemigo al cual se debe de satisfacer/vencer en esta historia en la que hay una reflexión sobre los fenómenos sociales alrededor de los deseos y necesidades del ser humano.

In film nist (Esta no es una película): Jafar Panahi se encuentra bajo arresto domiciliario y el gobierno iraní le prohíbe hacer cine. Mientras espera el veredicto de la corte, él y Mojtaba Mirtahmasb buscan la manera de trabajar con los obstáculos e impedimentos de esta situación y aún así contar la historia que Panahi quiere compartir.

We need to talk about Kevin (Tenemos que hablar de Kevin): El cadencioso y contemplativo ritmo de la cinta nos va atrapando en una espiral de preocupaciones y alertas que poco a poco se van sumando, que van dando forma a una sorpresa de monstruosa cercanía con la realidad.

Tinker Taylor Soldier Spy (El espía que sabía demasiado): Una atractiva e inteligente cinta sobre espías fuera del estereotipo de las películas con esta temática. Cuenta con excelentes actuaciones y demanda atención del público al mínimo detalle.

Marley: El retrato que busca (y logra bastante bien) retratar la compleja personalidad, vida y filosofía de Bob Marley más allá del lugar común, de la fama del reggae o la onda pachecha-Jamaica-buena onda, sino entender un pensamiento complejo que como salida tenía la música pero iba más allá, permeaba a otras partes de la vida social y personal, despertaba ideas. Cuenta con un buen material valioso que se rescata, así como con varias entrevistas, y es muy bien llevado como historia.

The descendants (Los descendientes): una película entretenida y atractiva, inteligente y emotiva que invita a un rato de reflexión post función, pero sin ser esta la mejor cinta de Payne.

Post Tenebras Lux: Una cinta que propone mucho y que exige bastante del espectador por parte del cineasta mexicano más interesante en la actualidad.

twitter.com/

islata

CristinaMendoza

11

Fanática del baile tridimensional, así como de las relaciones interculturales reflejadas en la pantalla grande. Algunas teorías indican que se le conoce como “La Lata” debido a que en su afán para prepararse para el fin del mundo (que llegará cuando un planeta melancólico nos ataque) llegó a recolectar amplias cantidades de productos enlatados. En la actualidad trabaja como operativa de una agencia de inteligencia (la cual es aportada por ella a dicha agencia) y hace misiones de reconocimiento en distintas partes del mundo acompañada de una cámara. Como es guapa por naturaleza, para tomarse autoretratos no necesita aplicar filtros.

Intouchables (Amigos): mi favorita por mucho. Aplaudí en Nueva York, aplaudí en la Ciudad de México. Lágrima, por supuesto, cada una de las veces en que la he visto. Esta suave pero muy polémica (y taquillera) película francesa deja una clara emoción en el alma: esperanza en el ser humano. Al parecer, era lo que muchos necesitábamos, pues más allá de la doble moral de los críticos gringos (que aplica para lo foráneo pero no para ellos mismos) que la calificaron como racista y agresiva, el mundo entero la adoró. Yo me declaro la primera en esa lista.

Pina: el único documental en mi lista tuvo un gran impacto en mi vida. Puedo decir que hay un antes y un después de Pina. “Dance, dance, otherwise we are lost”. La música y la coreografía encajan perfecto en una historia que no necesita de mucho más para ser contada. Un grupo distinto, un uso del 3D innovador, una bailarina fuera de serie.

A man in a dark jacket and light shirt is looking upwards. In the background, a woman is visible, and the setting appears to be an ornate interior with stone walls.

Hugo (La invención de Hugo Cabret): el año del fin del mundo comenzó con el pie derecho. En 3D vimos un cuento de hadas muy cinematográfico; un cuento de amor al cine, a París, a la familia y a quien en verdad somos. El señor Scorsese ganó nueva audiencia e hizo una maravillosa nueva versión de un maravilloso libro.

We need to talk about Kevin (Tenemos que hablar de Kevin): “It is just a boy, just a sweet little boy”. Desgarradora, impactante, impecablemente confeccionada, actuada, dirigida, planeada, casteada. “Tenemos que hablar de Kevin” simplemente shockea, abruma, estremece, confunde y queda en la lista de cintas que hay que ver muy temprano... hacerlo antes de dormir garantiza pesadillas.

Un mundo secreto: la única mexicana en mi lista es muy, muy digna de cualquier top; muy digna de competir con las mejores. El viaje de una adolescente perdida en una soledad brutal es intimista, delicada, sutil y cruda. Ay, la adolescencia, nunca falta por qué sufrir... y más cuando hay razones de más.

Melancholia (Melancolía): una abrumadora aventura visual, una fuerte historia que te deja con ganas de mentarle la madre a todo el mundo; claro, después de recuperarte del impacto de la escena final. El mundo sí se acaba, ya no hay más. El miedo, la paz. Depende de cómo se vea, pero no hay marcha atrás. Dista de ser una aventura de acción o una aventura romántica (como “Buscando un amigo para el fin del mundo”), esta es una historia cruda y real, bellamente fotografiada. Aunque no es una película perfecta, sobresale por muchos aspectos que aquí no cabrían. Es más, ni un café de horas lo cubriría.

La délicatesse (La delicadeza): otra comedia francesa, por supuesto. Mi enfermedad sigue intacta. Sin querer ser evidente, aquí se maneja un tema que las comedias románticas muy blockbusterianas suavizan o minimizan en forma de pastelazo: la presión social para elegir a una pareja correcta.

Seven Psychopaths (7 Psicópatas y un perro): demasiado humor negro para que a la gente le guste. Fórmulas seguras y actores que dan el ancho me regalaron carcajada tras carcajada con este relato sobre un guionista frustrado que busca siete enfermitos mentales para terminar el argumento de su película. Todo mientras un perro secuestrado deja a su paso muerte y destrucción. O algo así.

Rise of the guardians (El origen de los guardianes): por razones muy personales esta cinta está en la lista. El mundo de la fantasía, de los sueños y de nuestra esencia llega en forma de aventura de acción contra El Coco, literal. Si crees, lo ves. Si llegas a tu esencia, lo logras. Con que uno crea, se salva.

The Master: difícil de incluir en esta lista, pero lo merece. Por una parte me hace sentir incómoda, es larga, es fuerte, el tema incómodo... pero es una película que vale la pena. “The master” ilustra de manera muy evidente la manipulación y la reacción ante ella. Demuestra que hasta los corazones más atormentados muestran fortaleza ante la luz de la salvación... lo que sea que eso signifique para ellos.

13

twitter.com/
DanCampos

Ex espía soviético y tecno-ninja que resuelve las crisis entre las realidades paralelas, así como la destrucción del mundo que debió ocurrir en más de seis ocasiones. En una de esas fue mordido por un oso polar radioactivo el cual le transfirió sus habilidades, tales como el editar dossiers colectivos en los cuales se conjunta lo mejor del cine de la mano de los escritores más reconocidos, tanto profesionales como aquellos que lo hacen por gusto. ¿Alguna vez han leído un dossier editado por un oso polar que fuera malo? No existen.

La casa de Emak Bakia: ¿Qué tienen en común una princesa rumana, 30 elefantes y la resurrección de un payaso muerto, con Man Ray? Todos aparecen en un documental de recorridos tan bien planeados que son azarosos a todas luces. El camino del autor para descubrir la casa que da título a la película es fascinante por qué incluye tantos giros que no importa si logra o no encontrar el lugar, ya que es una experiencia reveladora e increíblemente divertida.

Hugo (La invención de Hugo Cabret): Sin lugar a dudas es una cinta que debe verse en más de una ocasión y es de las poquísimas por las que vale la pena pagarse el costo extra de una dimensión más. Lo que salta de la pantalla no es algo que le pica el rostro al espectador, sino una trama y personajes capaces de tocarlo de manera peculiar.

Argo: Todo indica que Ben Affleck le aprendió una cosa o dos a Kevin Smith sobre dirigir y actuar en la misma película... con la diferencia de que Affleck lo sabe hacer bien. Increíble thriller que seguro se cuela a los las premiaciones principales. Al ver los primeros minutos de película uno entiende por qué los de Warner querían al buen Ben para encargarse de la Liga de la Justicia (y uno se pregunta si los del estudio vieron el resto de la cinta), pero es mejor que el realizador siga haciendo su cine, ya que tiene mucho talento por desarrollar y un excelente récord por conservar.

Seven Psychopaths (Siete psicópatas y un perro): Un guionista es apoyado por su mejor amigo para poder escribir el guión de una película enfocada en siete psicópatas. Todo va bien, excepto por el hecho de que el amigo usa recursos poco ortodoxos para ayudarlo a encontrar la inspiración y cuando esto choca con su modo de vida como secuestrador de perros es seguro que habrá varios problemas divertidos. Una historia que tiene tintes de meta ficción bien aprovechados y que es ampliamente recomendable.

Final Cut - Hölgyeim és uraim (Final Cut - Ladies & Gentlemen): así como Siete Psicópatas comenta el cine mientras lo hace, esta cinta húngara rinde tributo al cine mientras se arma. Una historia de amor con escenas cien por ciento recicladas, ya que combina fragmentos de películas de todo tipo y nacionalidad ilustrando lo universal que es el lenguaje cinematográfico. De las pocas películas en donde puedes sufrir como Cenicienta, correr como Lola y esperar a que Superman te salve.

Amour (Amor): Haneke no se anda con medios chiles y narra de manera efectiva una historia sobre lo triste que es el cómo se desvanece una persona con el paso del tiempo. Dura, cruda y triste manera de reflexionar sube la inevitabilidad de nuestro ocaso como seres pensantes.

We need to talk about Kevin (Tenemos que hablar de Kevin): Las actuaciones tanto de Miller como de Swinton son prácticamente impecables y nos ponen en medio de una historia de suspenso del bueno en el cual uno puede encontrarse quizás con elementos recurrentes del género, pero el manejo y la forma en que se muestran son cautivadores.

Tinker, Taylor, Soldier, Spy (El espía que sabía demasiado): Hay de espías a espías. Fuera del glamour y la acción de un doble cero siete es que tenemos una historia más realista en la que lo importante no es ver explosiones espectaculares sino el cómo se desentrelaza la intriga que se teje alrededor de los inmiscuidos en una red de intrigas. Un espía necesita más cerebro que gadgets especiales en esta cinta inteligente.

The Master: Increíble trabajo actoral y de dirección. Una cinta un poco pesada y que será mucho mejor apreciada conforme pasen los años. Un tratado sobre la naturaleza y las dependencias humanas.

Jagten (La caza): Historia sobre cómo se puede destruir una vida gracias a los chismes y las suposiciones. Los niños no mienten ¿cierto? El problema es cuando no saben reconocer la diferencia entre la verdad y lo que les dicen que es la verdad. Pueblo chico e infierno grande creado por las suposiciones sobre un caso de abuso sexual en donde alguien pensó demasiado en los niños.

Shame (Deseos culpables): Una cinta difícil pero con un manejo más que efectivo. Escenas que pueden parecer tan simples como una donde nuestro personaje sale a correr por las calles de Manhattan nos dicen muchísimo de alguien que busca escapar de algo que trae dentro de sí mismo.

Intouchables (Amigos): Una película enfocada en una historia de amistad involuntaria. Los lazos que se forman a través de la necesidad y que llevan a un descubrimiento personal más complejo que una simple relación obrero-patronal. Sin la necesidad de la pretensión de dar un análisis exhibicionista o el uso de filtros visuales innecesarios, en esta cinta vemos una historia sencilla que deja un buen sabor de boca al finalizar.

15

twitter.com/

Diezmartinez
ErnestoDiezmartínez

El crítico de cine de origen mexicano más buscado en los medios electrónicos dentro y fuera de nuestro país. Se desconoce si eso es debido a la enorme calidad de sus letras (especialmente las minúsculas que hacen comentarios mayúsculamente acertados) o en realidad es un fugitivo de la ley con una recompensa por su captura. Afortunadamente los que lo buscan se confunden y no saben si buscan a diez Martínez o a un Diezmartínez. Su blog de cine cuenta con tecnología de punta que hace “ping” cada que aparece un fanático de la música de Mariachi... Gringo.

Tinker Tailor Soldier Spy (El Espía que Sabía Demasiado): A finales de 2012 disfrutamos de un sólido re-boot jamesbondesco y, a inicios del mismo año, esta soberbia adaptación de la opaca novela de Le Carré que funciona como la perfecta película anti-007. El espionaje mostrado aquí es el cerebral duelo entre un grupo de grisáceos burócratas en el que George Smiley (Gary Oldman), el perfecto Gutierrez nerd, es el rey sin corona.

Jodaeiye Nader az Simin (Una Separación) Si Hitchcock hubiera dirigido un melodrama moral/familiar habría hecho algo como esto: una película realizada con gran dominio técnico, llena de suspenso y con incesantes vueltas de tuerca.

Mary y Max: Según mis cuentas, esta obra maestra animada cuadro-por-cuadro no tuvo estreno comercial en México aunque no estoy seguro que se haya exhibido antes en algún foro/muestra/ciclo. En todo caso, se programó en la MIG-Género 2012 en septiembre de este año. El mejor filme animado que vi en el año y por mucho.

Hugo (La Invención de Hugo Cabret): Suena cursilísimo pero lo escribiré: una carta de amor al cine por el cineasta más cinéfilo que puede presumir la industria hollywoodense (y no: Tarantino no le llega ni a los talones).

War Horse (Caballo de Guerra): Una de las mejores películas de Lasse de la historia. Sólo que aquí Lasse es un caballo. No entiendo -mejor dicho: no comparto- el rechazo que algunos muestran por el "sentimentalismo" spielbergiano de Caballo de Guerra. ¿Qué?: ¿a poco nomás ven películas de Haneke de enero a diciembre? ¿Se educaron con puro Antonioni y Bergman? ¿Nada de Ford o Chaplin? ¿Nunca vieron cine hollywoodense de los 20s, 30s, 40s?

Amour (Amor) A propósito de Haneke, Amor es, sin duda, la cinta más conmovedora que ha dirigido el cineasta austriaco. O más devastadoramente conmovedora, si usted quiere. El riguroso método de observación típico en el cine de Haneke aplicado aquí a un tema inevitablemente universal: la vejez, la enfermedad, la muerte... Y el amor. Y el título, por cierto, no tiene nada de irónico.

Le Gamin au Vélo (El Chico de la Bicicleta) Un esperanzador cuento de hadas sobre un niño sin rumbo y la más bella hada madrina de carne y hueso (Cécil De France) que yo recuerde. Los Dardenne han hecho algo realmente complicado: dramatizaron no sólo la posibilidad de la bondad, sino la necesidad de ella.

Dyut Meng Gam (Una Vida sin Principios): El hongkonés To ha realizado una de las cintas claves de este tiempo complicado que estamos viviendo y sufriendo, en el que la bolsa de valores baja y sube misteriosamente, mientras nosotros, sin deberla ni temerla, pagamos los platos rotos. Al final, por supuesto, hay ganadores y perdedores. Y no parece haber ninguna moraleja al respecto.

We Need to Talk About Kevin (Tenemos que Hablar de Kevin): Otra cinta vista en enero que, a final de año, resulta más pertinente que nunca. Acaso la cinta más inquietante que vi en el año.

Wuthering Heights (Cumbres Borrascosas): Pregunta retórica: ¿se puede revitalizar visual y temáticamente el cine de papá? Vea esta versión de Cumbres Borrascosas y luego platicamos.

17

twitter.com/

Ed+anMt

EduardoMartínez

Experto en asuntos legales para el Departamento de Defensa Nacional en Contra de las Malas Películas y los Homicidios con Olor a Pollo Frito (DDNCMPHOPF por sus siglas, las cuales nos hacen pensar que dicho departamento necesita otro nombre). En ocasiones debe aparecer como consultor en casos de presuntos asesinatos por motivos de cobro de seguro de vida, especialmente cuando Joe El Asesino está inmiscuido. Nos recomienda discreción.

The Amazing Spider-Man (El sorprendente Hombre Araña) No fueron ni la emoción hueca de The Avengers, ni la sobriedad Nolanesca de The Dark Knight Rises (mejor ejecutada en la trágica, esta), las que dieron este año la mejor película basada en un cómic. Una cinta muy lograda para algo que se consideraba un reboot innecesario.

Amour (Amour) En esta cinta, Michael Haneke hace a un lado el actuar humano y deja que sea la naturaleza la que lenta y despiadadamente ejerza la crueldad, nos recuerde la inevitabilidad de la muerte, y ponga a prueba las relaciones humanas.

Argo (dir. Ben Affleck) - En un famoso episodio de South Park, Ben Affleck le confiesa a "Jennifer Lopez" no poder escribirle una canción o un poema, dado que no tiene talento; Y aunque por mucho tiempo se ha cuestionado qué tanto de ese guion de Good Will Hunting por el que ganó un Oscar era de su autoría, así como su calidad actoral, con su tercer acierto (de tres) en la dirección ha dejado claro que puede actuar bien, dirigir mejor, y conseguir el respeto de la crítica sin alienar al público.

Beasts of the Southern Wild (Bestias del sur salvaje): Hay magia hasta en los puntos más marginados de la tierra. Hushpuppy lo sabe; Y aunque su padre esté muriendo, la rodee un panomara paupérrimo, su seguridad nos hace creer que este lugar es especial. Opera prima de un director que coescribe el guion y la partitula esencial para mover el alma.

Cloud Atlas: No es la perfección algo palpable, sino la pasión con la que se filmó este libro considerado como una labor imposible por muchos. Criminalmente infravalorada, es muy seguro que el paso del tiempo le dé el lugar que merece.

Detachment (Indiferencia): Enardecida historia sobre un sistema escolar descompuesto desde el punto de vista de los maestros. Un excelente ensamble liderado por un Adrien Brody que nos recuerda porque la Academia, a pesar de sus pésimas decisiones post-oscar, no debe retirarle la estatuilla que le dio hace 10 años.

Holy Motors (Vidas extrañas): ¿Quién es Monsieur Óscar? Para quién trabaja? ¿Cuál de todas estas es su realidad? Esto es demasiado para un día. ¿Es un adicto al performance? ¿Al arte y la belleza? Responder estas preguntas es irrelevante una vez que se baja de esa limosina y entra en "acción".

Killer Joe: Adaptación de una corriente, sangrienta saga familiar con hedor a pollo frito, extraída del más enfermo episodio de Jerry Springer, que sin piedad y con muchos huevos, es azotada contra el espectador, que no sabe si horrorizarse o "alegrarse de ser moralmente superior a esos personajes." Terminamos siendo cómplices de todo el numerito; nos delata una sonrisa enferma al salir de la sala.

The Perks Of Being A Wallflower (Las ventajas de ser invisible): Pocas veces un escritor adapta su libro para una película. Nunca antes uno había tenido además la oportunidad de dirigirla. Rara vez una cinta logra capturar la soledad, la ansiedad, y el dolor de ser adolescente sin juzgarlos ni caricaturizarlos. Es un trabajo de amor.

De rouille et d'os (De óxido y hueso): En manos de cualquier otro director carente de un propósito, esto hubiera sido un drama manipulador, elegiaco y olvidable. Marion Cotillard no sabrá morir de forma creíble en pantalla, pero sabe resucitar, levantarse con gracia y de forma sutil.

19

El

twitter.com/

salonrojo Alejandro Alemán

Crítico que colecciona publicaciones en las que escribe de la misma manera en que un niño colecciona estampitas de súper héroes. Mientras sus seguidores lo buscan para leerlo y los fanáticos de Transformers y Avengers lo persiguen para acabar con él, pasa tranquilo los días en su baticueva en compañía de la histeria y simios entrenados... para sufrir como Bane. Pueden encontrarlo todos los domingos en su negocio de birria, el cual atiende inmediatamente al terminar la última fiesta de la noche.

Hugo (La invención de Hugo Cabret): Hugo probablemente sea la primera gran película de la década. Un game changer monumental y emotivo donde –ya era hora– un auténtico director da cátedra sobre cómo debe usarse el 3D en el cine. Lo que en apariencia inicia como una cinta “infantil”, deriva en emotiva carta de amor (por cursi que ello suene) a aquello que Scorsese más quiere y mejor conoce: el cine. El asombro y la emoción son inevitables.

We need to Talk about Kevin (Tenemos que hablar de Kevin): Tenemos que hablar de Kevin es una genial provocación que dinamita, sin misericordia alguna, todos los mitos y preconcepciones creadas alrededor de la maternidad. Kevin no sólo cuestiona esa mirada condescendiente hacia la maternidad, sino que dibuja la tétrica posibilidad de que aquello sea una auténtica pesadilla. We need to talk es una bomba en conteo regresivo. Una cinta tan incómoda como extraordinaria.

Shame (Deseos culpables): ¿Cuándo se puede decir que es demasiado en términos de sexo? Steve McQueen vende su película como la historia de un adicto sexual, pero ello es una trampa: esto no es sino el relato sobre la dolorosa incapacidad de un hombre para conectar con otro ser humano. Michael Fassbender asume de manera valiente su actuación: un orgasmo desprovisto de todo placer transfigurado en tristeza, hastío, dolor y súplica.

Michael (Crónica de una obsesión): Algo le aprendió Markus Schleizer a Michael Haneke en tantos años de colaboración mutua. Fiel al estilo de su maestro, Schleizer debuta con una cinta incómoda pero que jamás se permite la explotación morbosa de su tema: la pederastia. He aquí la terrorífica crónica de un hombre que a la luz del día parece un perdedor cualquiera, pero en las catacumbas de su casa mantiene encerrado a un niño que funge como su amigo de juegos y desahogo sexual. Si la sociedad engendra a sus propios monstruos, he aquí uno que ha sabido mimetizarse a la perfección. Absolutamente brutal.

In film nist (Esto no es una película): No hay peor condena para un cineasta que el prohibirle hacer una película. Jafar Panahi encuentra la forma de darle la vuelta a su castigo (20 años sin permiso para dirigir) y en el camino nos enseña nuevas formas de hacer cine. Esto no es una película, es un triunfo de la imaginación, una inteligente afrenta al poder, la prueba fehaciente de que el cine no requiere de grandes presupuestos sino de una imperiosa necesidad y otro tanto de talento.

Argo: Un thriller de espionaje, una hilarante crítica a Hollywood, un sentido homenaje a Star Wars, un tímido comentario a la política exterior y una cinta de suspenso realmente emocionante. Todo eso es Argo, una de las experiencias mejor armadas en el cine de 2012. La cinta casi no corre riesgos pero confirma a Affleck como un director promesa. Nos vemos en los Óscaros.

Post Tenebras Lux: Otra cinta que tildaron de incomprensible. El Post Tenebras Lux de Reygadas confirma que estamos ya ante un autor en plena forma y no ante el simple provocador de antaño. Carece del alcance de su Luz Silenciosa, pero su encanto radica justamente en el enigma que plantea. Una cinta para armar.

Días de Gracia: “Dos clichés juntos nos hacen reír, pero cientos de ellos unidos nos provocan emoción...”. La cita de Umberto Eco describe a la perfección Días de Gracia, una rara avis del cine mexicano, un thriller urbano-policiaco que transita por la fina línea que divide lo pretencioso de lo ambicioso, pero con el talento necesario para caer -casi siempre- en la segunda categoría. Una cinta con voluntad para ser algo más que “cine mexicano”.

Prometheus (Prometeo): Acusada de ser lenta y dejar más dudas que respuestas (como si toda cinta tuviera la obligación de explicarse a sí misma) Prometheus es una fascinante licuadora de referencias cinéfilas. Vertiginosa y asfixiante a la vez que emocionante y hermosa, agrega un mito más al imaginario de la ciencia ficción, el robot David (Michael Fassbender) amalgama de HAL9000 en cuerpo de replicante.

The Dark Knight Rises (El caballero de la noche asciende) Es cierto, esta cinta es caótica e incoherente. La “promesa” de este acto de magia resulta por demás ambiciosa y a la ejecución se le notan todos los hilos, pero Nolan sigue siendo un mago excepcional: el “prestige” de su acto final resulta apoteósico, conmovedor, extraordinario. Se trata de una cinta evento que nos recuerda aquella emoción, casi infantil, de ver un héroe complejo, oscuro y a la vez grandioso, en el cine.

twitter.com/

Enrique Vazquez_

21

Periodista tapatío que cubre lo que ocurre en el resto del país mientras que la mayoría se enfoca solo en lo ocurrido en la capital. Ocasionalmente se le ve recorriendo las principales avenidas a toda velocidad, acompañado por el soundtrack de Drive, El Escape. Asesor en materia de relaciones exteriores y resolución de conflictos como el cristiano-musulmán o el Santos-Tetona. Le dice “no” a la piratería a menos que ésta venga animada en una película.

Hugo (La invención de Hugo Cabret): Franco homenaje al cine, de los pocos filmes con útil presencia del formato 3D y que emociona en más de tres secuencias reforzadas por el espíritu genial de Méliès.

Et maintenant, on va où (A dónde vamos ahora): En medio de la complicada convivencia entre cristianos y musulmanes, la directora destaca el consabido poder del matriarcado tras ingeniosas y cómicas estrategias para aliviar tensiones entre esas dos ideologías.

Intouchables (Amigos): Con fórmula probada de otras buddy movies, el resultado es efectivo, emotivo y con resoluciones que dejan satisfechos incluso a quienes los happy endings no nos emocionan tanto.

The Pirates! (¡Piratas! Una loca aventura): Divertida opción en stop motion, personajes investidos con rasgos bien determinados y una sorprendente banda sonora que atisba a guiños punks, pop noventero e incluso ritmos brasileños. Un agradable descubrimiento en las opciones infantiles de este año.

Post Tenebras Lux: Aún y bajo el afán irreverente para llamar la atención, el director mexicano entrega una historia que aparentemente resulta menos inconexa que "Luz Silenciosa", pero que al final conforma una sólida narración que en ningún momento comete tropiezos en su desarrollo.

Carrière: 250 metros: Tras "De Panzazo", Rulfo presenta en el Festival de Guadalajara éste filme y recupera el buen oficio de narrar y emocionar con la historia del famoso escritor y que es reforzado por el propio Carrière en voz en off para explicarnos la cantidad de metros que hay entre su lugar de nacimiento y el cementerio donde quizás repose tras su muerte.

No: La intrincada relación de la democracia y los medios de comunicación en un formato visual interesante para desarrollar ágilmente un tema que parece muy lejano de desarrollarse en nuestro propio país. Lo dije siempre: la película funciona a pesar de la deficiente capacidad histriónica del mexicano García Bernal.

Shame (Deseos Culpables): Parsimoniosa y fría película. Carrey Mulligan entrega un cover de "New York, New York" en tono lánguido y depresivo francamente inolvidable. Destacada actuación de Fassbender.

Drive (El Escape) Tras la apariencia de la lenta sucesión de eventos con los pocos diálogos de Gosling, la historia es fotografiada en tonos melancólicos, oscuros que además son aderezados por, quizás, una de las mejores bandas sonoras que, admito, me atrapó desde el primer visionado de este filme.

23

twitter.com/
Hard_pop
Álvaro Vázquez

Programador que descubrió el verdadero nombre de dios al tratar de descifrar el patrón que rige la bolsa de valores. Ante la abrumadora probabilidad matemática divina es que decidió alejarse del entorno religioso para evitar crisis existenciales aunque de vez en cuando toma una cervecita con su amigo Jesús. En las noches viste capa y capucha para combatir el crimen, o mejor dicho, para escribir aventuras sobre un personaje que usa tal vestimenta a ritmo de música pop pesada o metal ligero, lo que aparezca primero.

Hugo (La invención de Hugo Cabret): La mejor película en 3D que he visto hasta ahora en mi vida. Con la secuencial inicial de la nieve en París, Scorsese nos enseña lo que se puede hacer cuando se sabe lo que quiere y como utilizarlo.

Drive (El escape): Violencia estilizada y una belleza amenazante. Ryan Gosling (junto con Michael Fassbender) es para mí el mejor actor menor de 40 años desde hace ya una década. Y va para más. La secuencia con "Oh my Love" de Riz Ortolani como música de fondo y en cámara lenta, mejor que una sesión de hipnotismo con John Milton.

21 Jump Street (Comando especial): No me reía tanto en una sala desde Tropic Thunder (2008) de Ben Stiller. Humor ácido, negro y mala leche además que la pareja que conforman Jonah Hill con Channing Tatum están en su salsa. La mejor comedia en años.

The Artist (El Artista): Todo valió la pena en este filme al sentir los planos de la secuencia donde en la película no se escuchaba absolutamente nada. Sólo el sonido del proyector que sonaba en ese momento. Y las miradas de Jean Dujardin y Bérénice Bejo que hablaban. Puro sentimiento.

Shame (Deseos culpables): El sexo para evitar la soledad. Fue la película y el año de Michael Fassbender. Melancólica hasta decir basta, la soledad traspasa la pantalla y hace una empatía e identificación muy amplia. Para bien o para mal.

Frankenweenie: Un guion muy convencional pero bien escrito y estructurado. Justo lo que necesitaba Tim Burton en estos años. La transformación de la gata con el murciélago impresiona. Y los guiños a otros monstruos (¡Godzilla!) emociona. Recordar no es sólo sobrevivir, sino también disfrutar.

Skyfall (Operación Skyfall): La peor muerte de un villano de Bond que recuerde. Al igual que la aparición de una chica Bond muy fugaz y sin gracia. Pero tal vez eso fue porque el señor Craig, Daniel Craig y su relación con Judi Dench absorben toda la película. Y esto es una película de director. Sam Mendes da un estilo propio al filme con planos que no desentonan y sobre todo una edición que no marea que las más de 2 horas del metraje se sientan como un sueño. Un dulce y agitado sueño. Plus: La presentación de Javier Bardem como villano en un plano secuencia estático donde todo dependía de la actuación, clásico y maravilloso. Lo que Bond necesitaba.

Argo: Un guion que resuelve el conflicto principal tan ligeramente (decidir salvar a los secuestrados sólo por responsabilidad) y que ya sepas de antemano que de cualquier forma se van a escapar no lo puedo tomar tan en serio. Pero Ben Affleck, con sus montajes paralelos y un manejo del ritmo y tempo brillante, hace que me olvide de todo eso. Dos horas de tensión constante. Un aplauso.

Intouchables (Amigos): Película donde se demuestra de nuevo que una actuación y la relación entre los personajes puede salvar un melodrama lleno de clichés. François Cluzet y sobre todo Omar Sy hacen estremecer y sentir amor a la vida. De verdad, por ridículo que suene, uno sonríe y se alegra al ver película como estas.

The Dark Knight Rises (El caballero de la noche asciende): Una premisa que se sostiene por hilos de seda. Actuaciones en algunos casos ridículas y demasiadas coincidencias que hacen inverosímil verla (incluso aunque sea película de "super héroes") no demeritan, incluso, que haya amado esta película por el hecho de que el director lo hizo también. La primera vez que veo algo de cariño hacia Batman, con un final del que a pesar de que caes y duro, debes volver a levantarte. Clásico y obvio. Pero cuando es tu héroe que tienes desde hace casi 25 años, uno no puede evitar sentir una lágrima en la mejilla. Gracias Nolan.

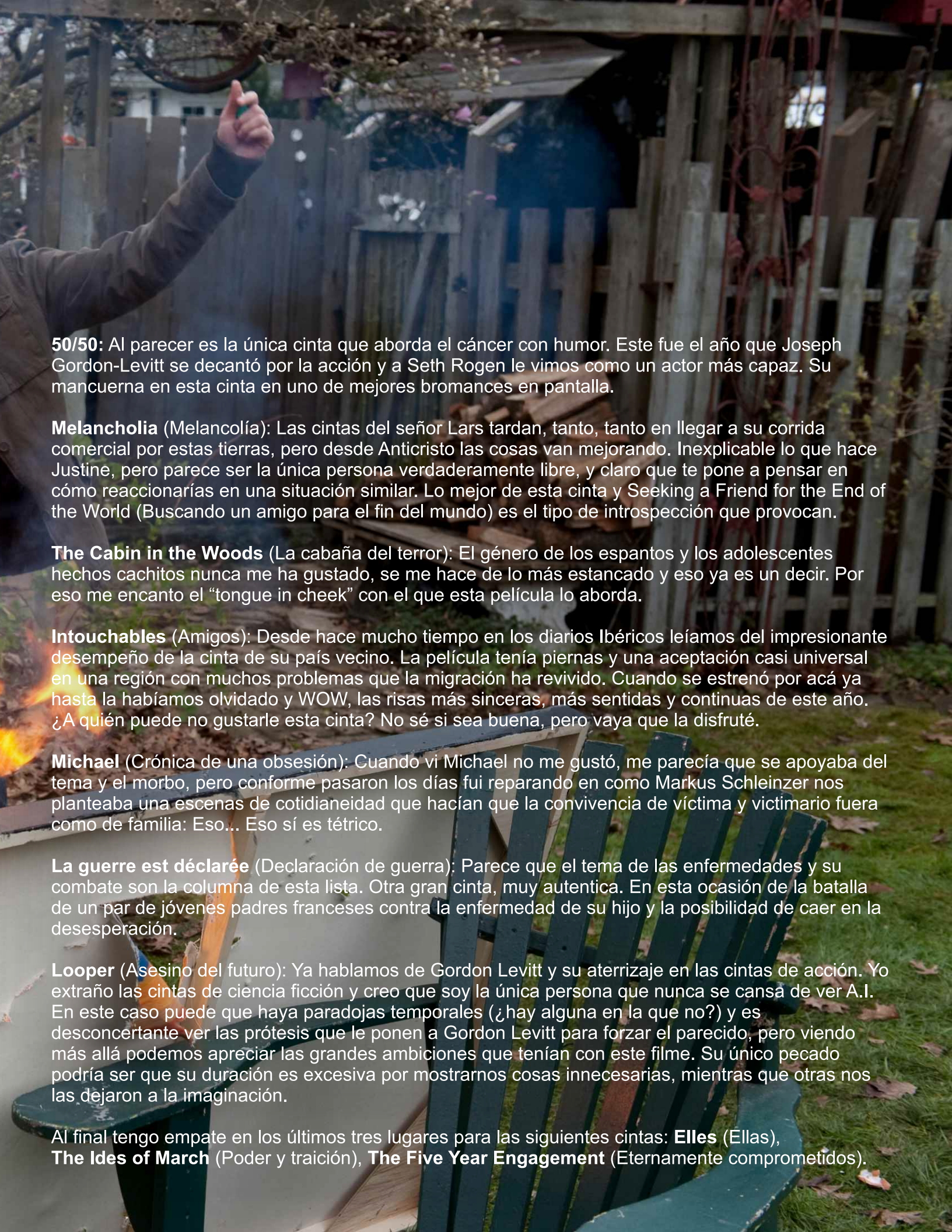
JI

twitter.com/

FF01

Jorge Figueroa

Profesor de esa ciencia oculta conocida como “pensamiento crítico” y políglota come-sushi. Entre sus distintas aficiones están los deportes, el cine, los comics, el cine, la cultura oriental, el cine, la ciencia y el cine. Oficialmente es ingeniero aunque aprovecha sus conocimientos técnicos para decodificar el mensaje binario de nuestros futuros amos robots.

A person's arm is visible on the left side of the frame, pointing upwards with the index finger. The background is a garden with a wooden fence, some plants, and a blue sky. The text is overlaid on the lower part of the image.

50/50: Al parecer es la única cinta que aborda el cáncer con humor. Este fue el año que Joseph Gordon-Levitt se decantó por la acción y a Seth Rogen le vimos como un actor más capaz. Su mancuerna en esta cinta en uno de mejores bromances en pantalla.

Melancholia (Melancolía): Las cintas del señor Lars tardan, tanto, tanto en llegar a su corrida comercial por estas tierras, pero desde Anticristo las cosas van mejorando. Inexplicable lo que hace Justine, pero parece ser la única persona verdaderamente libre, y claro que te pone a pensar en cómo reaccionarías en una situación similar. Lo mejor de esta cinta y Seeking a Friend for the End of the World (Buscando un amigo para el fin del mundo) es el tipo de introspección que provocan.

The Cabin in the Woods (La cabaña del terror): El género de los espantos y los adolescentes hechos cachitos nunca me ha gustado, se me hace de lo más estancado y eso ya es un decir. Por eso me encanto el “tongue in cheek” con el que esta película lo aborda.

Intouchables (Amigos): Desde hace mucho tiempo en los diarios Ibéricos leíamos del impresionante desempeño de la cinta de su país vecino. La película tenía piernas y una aceptación casi universal en una región con muchos problemas que la migración ha revivido. Cuando se estrenó por acá ya hasta la habíamos olvidado y WOW, las risas más sinceras, más sentidas y continuas de este año. ¿A quién puede no gustarle esta cinta? No sé si sea buena, pero vaya que la disfruté.

Michael (Crónica de una obsesión): Cuando vi Michael no me gustó, me parecía que se apoyaba del tema y el morbo, pero conforme pasaron los días fui reparando en como Markus Schleinzer nos planteaba una escenas de cotidianidad que hacían que la convivencia de víctima y victimario fuera como de familia: Eso... Eso sí es tétrico.

La guerre est déclarée (Declaración de guerra): Parece que el tema de las enfermedades y su combate son la columna de esta lista. Otra gran cinta, muy autentica. En esta ocasión de la batalla de un par de jóvenes padres franceses contra la enfermedad de su hijo y la posibilidad de caer en la desesperación.

Looper (Asesino del futuro): Ya hablamos de Gordon Levitt y su aterrizaje en las cintas de acción. Yo extraño las cintas de ciencia ficción y creo que soy la única persona que nunca se cansa de ver A.I. En este caso puede que haya paradojas temporales (¿hay alguna en la que no?) y es desconcertante ver las prótesis que le ponen a Gordon Levitt para forzar el parecido, pero viendo más allá podemos apreciar las grandes ambiciones que tenían con este filme. Su único pecado podría ser que su duración es excesiva por mostrarnos cosas innecesarias, mientras que otras nos las dejaron a la imaginación.

Al final tengo empate en los últimos tres lugares para las siguientes cintas: **Elles** (Ellas), **The Ides of March** (Poder y traición), **The Five Year Engagement** (Eternamente comprometidos).

Lo ungeymartinis

Alberto Acuña

27

Uno de los pocos especialistas mundiales en ese arte poco valorado conocido como el Videohome. Además de dedicarle tiempo a la apreciación del mal llamado “cine de dos pesos” tiene una de las visiones más globales en lo que al séptimo arte se refiere. Lo mismo es capaz de confrontarse con bestias del sur salvaje que con extraterrestres españoles. Se dice que es capaz de viajar en el tiempo junto a Danik mientras se escucha de fondo una cumbia asesina.

Beast of the Southern Wild (Bestias del sur salvaje): Definitivamente no estamos frente a la mejor ópera prima desde “Citizen Kane” como en un arrebato de entusiasmo, afirmara el amo de la cinefagia en México, Jorge Grajales, pero sí ante la narrativa e imagería visual más bombásticas que se recuerde en épocas recientes. El drama filial situado en el bayou de New Orleans y enmarcado en una fábula de proporciones milenarias es duro y conmovedor. Aquel momento en donde nuestra pequeña protagonista, acepta que a partir de ese punto deberá madurar y valerse por sí misma en un mundo hostil e inclemente porque ya no podrá contar con su padre va que vuela para ser el momento más devastador del 2012.

Holy Motors (Vidas extrañas): En el último año y medio, Francia ha visto con nostalgia y cierto recelo cómo la tecnología ha cambiado totalmente al cine mismo. Por una parte “The Artist”, a la cual le afectó aquella publicidad que hacía hincapié en “obligada si en verdad eres cinéfilo” y terminó siendo calificada injustamente como una víctima del hype. Por otro lado, la sensación festivalera de Leos Carax es más que “bizarra”, “estrambótica”, “indescriptible”. Es el complemento perfecto de la primera: se está presenciando una dolora y sentida elegía a la cinefagia; ello en forma de “enloquecido” tour parisino.

Extraterrestre: Ya lo había hecho con las películas de viajes y paradojas temporales con una trama intrincada y pródiga en detalles y arcos dramáticos. Esta vez lo hizo con las películas de invasiones extraterrestres, ambientes apocalípticos y paranoias colectivas. Nacho Vigalondo da una vuelta de tuerca a todo lo que se ha dicho en este sub-género; teniendo el timing suficiente para convertir todo en una comedia romántica con enredos sexuales para aventar. Inclusive, tiene el descaro de aceptar, en la recta final de “Extraterrestre” que nos hemos ido con la finta que desde el mismo título se propone.

Kill List (La Lista de Ejecutables) El thriller más mal vibroso, ojete, desconcertante y chinga quedito que he visto en mucho tiempo. Técnicamente es como “A Serbian Film” pero sin el efectismo y el shock por el shock de esta; para convertirse en una cinta que siempre va dos pasos delante de uno, nunca dejando claro hacia dónde van los tiros, hasta rematar en un clímax impredecible y pesadillesco en donde el protagonista se sumerge en el corazón mismo de las tinieblas (y no, no es metafórico).

Gangs of Wasseypur Partes 1 y 2: La épica criminal que le hubiera gustado dirigir a Ram Gopal Varma (el cual seguramente en estos momentos se anda lamentando en su recámara); que significa un repaso por los últimos cincuenta años de la India a través de una compleja urdimbre alrededor de una disputa entre dos familias. Una epopeya de cinco horas en busca del poder y la revancha mutua. La película ideal para aquel que sigue pensando que el cine indio solamente se trata de adoradores de vacas que se visten chistoso, hablan raro y bailan a la primera provocación.

I Am a Ghost (Soy Fantasma) El director estadounidense de ascendencia filipina, H.P. Mendoza, dejó atrás los ultra coloridos musicales queer para presentarnos la película de terror más inteligente en muchos años. “Soy Fantasma” inicia como típico filme de Jia Zhang-ke o Hou Hsiao-hsien (tomas dilatadas y estáticas, falta de diálogos, situaciones cotidianas) pero con un twist casi imperceptible el registro cambia radicalmente para hablar, en un ambiente totalmente enrarecido y sobrenatural, acerca de la aceptación de la identidad sólo para tener un remate estrobo y críptico.

Eega: 2012 fue un excelente año para ver cine indio: la batalla entre las tres principales industrias regionales del país sudasiático se puso más interesante que nunca; el cine bollywoodense más fascinante fue el anti-bollywoodense. Por otro lado, las películas más inventivas surgieron de las industrias kollywoodenses y tollywoodenses. De esta última (situada en Hyderabad) se da el divertimento del año. S.S. Rajamouli, es un indio loco, generador de blockbusters a destajo, el cual, en esta ocasión realizó el vengeance film más estrambótica de la historia cuando el protagonista, asesinado por el villano de rigor con tal de no tener contratiempos de conquistar a nuestra heroína, regrese habiendo reencarnado en... ¡una mosca! Esto le permite a Rajamouli desatarse en toda clase de secuencias inspiradas, pero siempre manteniendo el tono formal y serio, retomando de paso el tema de la reencarnación.

Todo el Mundo Tiene a Alguien Menos Yo: Esta ópera prima “sospechosamente” se parece a “Life Lessons”, el segmento que Martin Scorsese realizó para “New York Stories” y sí, la pareja estelar bien pudo haber aparecido en un guión alleniano desechado; todo ello como lo señala nuestro querido crítico Ernesto Diezmartínez; empero, también se retoma mucha de la sensibilidad de Julián Hernández, el cual fungió como guía y coeditó. Nuevamente, el romance furtivo, la relación condenada de antemano al fracaso, los personajes errabundos en perpetua crisis afectiva, todo de una forma tan natural, tan cercana, que es imposible no sentir empatía por el par de chicas protagónicas. Con el riesgo que conlleva la declaración, la mejor película nacional del año.

La Cabaña Del Terror (The Cabin in the Woods): Si este año fue el de la “dominación nerd” y por default, el final del producto metareferencial, tal y como lo ha venido diciendo el siempre estimable Mauricio González (@mauroforever en Twitter) desde hace ya varios meses; entonces, se podrá considerar que esta película es el colofón perfecto para este ciclo. “La Cabaña del Terror” no es tanto una deconstrucción de la deconstrucción de un género propenso a desvirtuarse fácil y rápidamente sino una película acerca de la incapacidad de concretar la misma. Difícilmente haya mayor guiño fílmico que ese.

Shut Up and Play the Hits: Hace un año esta misma posición se la adjudiqué al documental anterior de la pareja inglesa conocida en el medio publicitario como thirtytwo; “No Distance Left To Run”; aquel retrato panorámico de los integrantes de Blur a propósito de su reunión en el Festival de Glastonbury en 2009. Ahora, toca hacer lo propio con el comentadísimo filme que documenta el último, plausible y titánico concierto de LCD Soundsystem así como el día previo y posterior a lo que el diario The Guardian catalogó tajantemente como “El réquiem para el hipster”. Una película donde la dupla habla acerca del miedo al fracaso, el renegar de la fama, el proceso de maduración de una persona y el cómo encarar con dignidad la evolución creativa y artística; ello representado con la punta de lanza del high cool neoyorkino de inicio de los 2000's. Triste, emotiva y entrañable en partes proporcionales.

twitter.com/

Mozzter

Alejandro Correa

29

Experto en demonología y catalogación de bestias mitológicas y “moztros gigantes” a quienes caza con su escopeta y telescopio acomodados en un rincón cerca de su ventana indiscreta. Mientras que Del Toro estrena su película, Alejandro toma prestado uno de los trajes de robot gigante para escenificar las sensacionales peleas orientales entre descansos de filmación. En sus ratos libres juega ajedrez con el vecino de al lado, el cual por casualidad es un cavernícola.

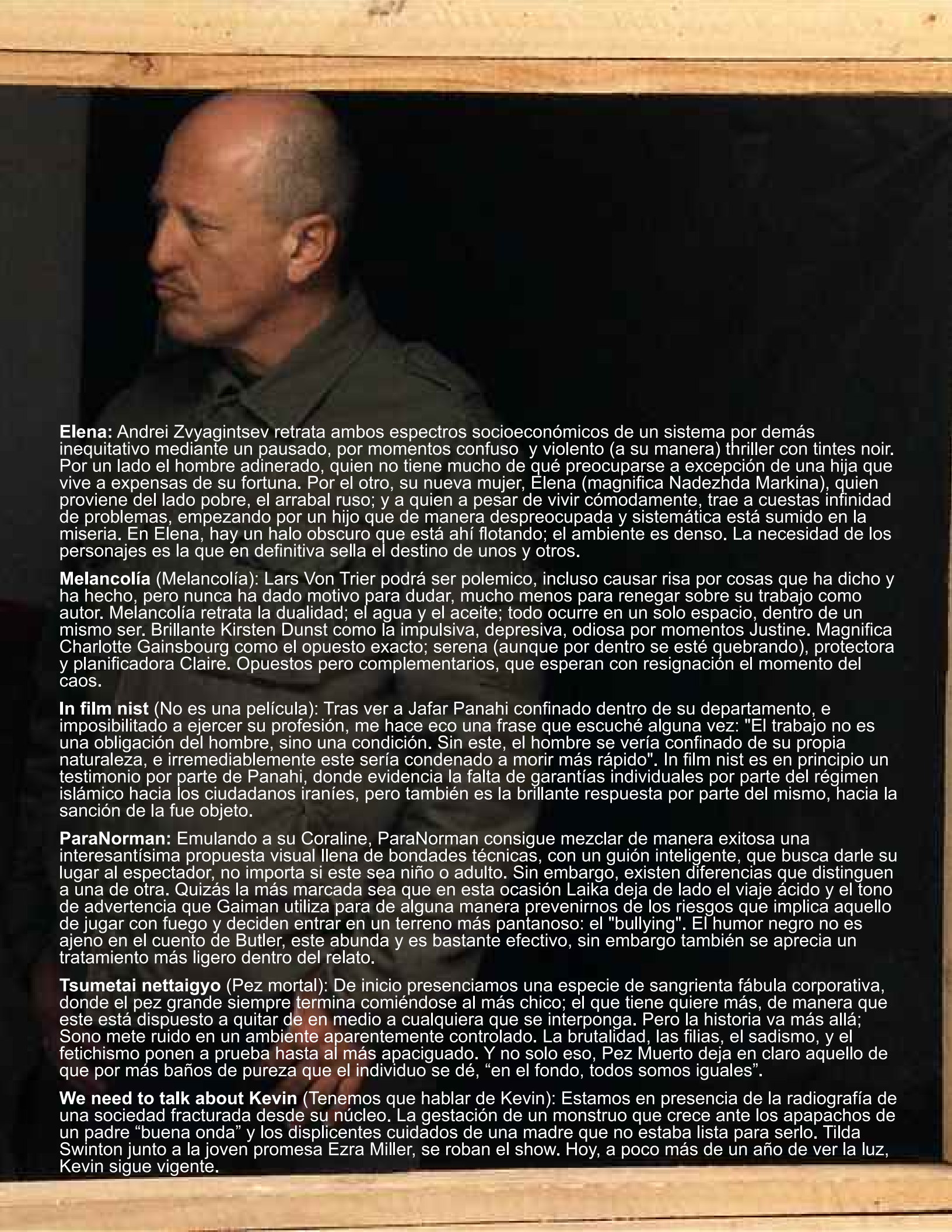
Amour (Amor) Este no es el Haneke que estoy acostumbrado a ver, sin embargo su mano ahí está, firme, en cada encuadre, en la dirección de actores (Aplausos para Jean-Louis Trintignant y Emmanuelle Riva). En ningún momento cae en la fácil; Amour es dura, desgastante, pero nunca chantajista ni sentimentaloides. La visión que maneja sobre el amor, es devastadora, seca, real. Amour es ese momento en la vida en el que invariablemente todos recalaremos.

Beasts of the southern wild (Bestias del sur salvaje): Emocionante historia sobre el denominado coming-of-age, que entremezcla drama y fantasía. Bastante cercana a Winter's Bone, donde la cruda realidad obliga a madurar a todos los integrantes de esta pequeña y marginada comunidad enclavada en Luisiana. La diferencia aquí es que la historia es contada por la pequeña Hushpuppy y su gran imaginación, por lo que pasamos de esa narrativa fría y dura a una igual de dura, pero a la vez cálida, con dejos de ternura.

El hombre de al lado: No cabe duda de la influencia que Hitchcock tuvo en el guión escrito por Andrés Duprat. La ventana indiscreta es el medio para confrontar mundos diametralmente opuestos. Por un lado, el hombre refinado, amante de las formas y el estilo, petulante a mas no poder; el esnobismo en todo su esplendor. Por el otro tenemos al cavernícola; hombre de barrio con un halo siniestro, frontal, bronco hasta los huesos. La ventana transgresora está ahí, expectante. La molestia se hace sentir, la imaginación vuela.

Margin call (El precio de la codicia): J.C. Chandor nos trae el behind the scenes de lo acontecido en la crisis financiera ocurrida hace pocos años, la cual llevó a gran parte del mundo a una debacle económica, y que hasta la fecha nos sigue pegando. Gran casting con actuaciones sólidas. Un thriller financiero donde la realidad supera a la ficción de tal forma, que deja boquiabierto al más incrédulo. Al destaparse la cloaca, se caen las máscaras y sale a flote el drenaje. Un tobogán que parece no tener fin.

Elena: Andrei Zvyagintsev retrata ambos espectros socioeconómicos de un sistema por demás inequitativo mediante un pausado, por momentos confuso y violento (a su manera) thriller con tintes noir. Por un lado el hombre adinerado, quien no tiene mucho de qué preocuparse a excepción de una hija que vive a expensas de su fortuna. Por el otro, su nueva mujer, Elena (magnífica Nadezhda Markina), quien proviene del lado pobre, el arrabal ruso; y a quien a pesar de vivir cómodamente, trae a cuevas infinidad de problemas, empezando por un hijo que de manera despreocupada y sistemática está sumido en la miseria. En Elena, hay un halo oscuro que está ahí flotando; el ambiente es denso. La necesidad de los personajes es la que en definitiva sella el destino de unos y otros.

Melancolía (Melancolía): Lars Von Trier podrá ser polemico, incluso causar risa por cosas que ha dicho y ha hecho, pero nunca ha dado motivo para dudar, mucho menos para renegar sobre su trabajo como autor. Melancolía retrata la dualidad; el agua y el aceite; todo ocurre en un solo espacio, dentro de un mismo ser. Brillante Kirsten Dunst como la impulsiva, depresiva, odiosa por momentos Justine. Magnífica Charlotte Gainsbourg como el opuesto exacto; serena (aunque por dentro se esté quebrando), protectora y planificadora Claire. Opuestos pero complementarios, que esperan con resignación el momento del caos.

In film nist (No es una película): Tras ver a Jafar Panahi confinado dentro de su departamento, e imposibilitado a ejercer su profesión, me hace eco una frase que escuché alguna vez: "El trabajo no es una obligación del hombre, sino una condición. Sin este, el hombre se vería confinado de su propia naturaleza, e irremediablemente este sería condenado a morir más rápido". In film nist es en principio un testimonio por parte de Panahi, donde evidencia la falta de garantías individuales por parte del régimen islámico hacia los ciudadanos iraníes, pero también es la brillante respuesta por parte del mismo, hacia la sanción de la fue objeto.

ParaNorman: Emulando a su Coraline, ParaNorman consigue mezclar de manera exitosa una interesantísima propuesta visual llena de bondades técnicas, con un guión inteligente, que busca darle su lugar al espectador, no importa si este sea niño o adulto. Sin embargo, existen diferencias que distinguen a una de otra. Quizás la más marcada sea que en esta ocasión Laika deja de lado el viaje ácido y el tono de advertencia que Gaiman utiliza para de alguna manera prevenirnos de los riesgos que implica aquello de jugar con fuego y deciden entrar en un terreno más pantanoso: el "bullying". El humor negro no es ajeno en el cuento de Butler, este abunda y es bastante efectivo, sin embargo también se aprecia un tratamiento más ligero dentro del relato.

Tsumetai nettaigyo (Pez mortal): De inicio presenciamos una especie de sangrienta fábula corporativa, donde el pez grande siempre termina comiéndose al más chico; el que tiene quiere más, de manera que este está dispuesto a quitar de en medio a cualquiera que se interponga. Pero la historia va más allá; Sono mete ruido en un ambiente aparentemente controlado. La brutalidad, las filias, el sadismo, y el fetichismo ponen a prueba hasta al más apaciguado. Y no solo eso, Pez Muerto deja en claro aquello de que por más baños de pureza que el individuo se dé, "en el fondo, todos somos iguales".

We need to talk about Kevin (Tenemos que hablar de Kevin): Estamos en presencia de la radiografía de una sociedad fracturada desde su núcleo. La gestación de un monstruo que crece ante los apapachos de un padre "buena onda" y los displicentes cuidados de una madre que no estaba lista para serlo. Tilda Swinton junto a la joven promesa Ezra Miller, se roban el show. Hoy, a poco más de un año de ver la luz, Kevin sigue vigente.

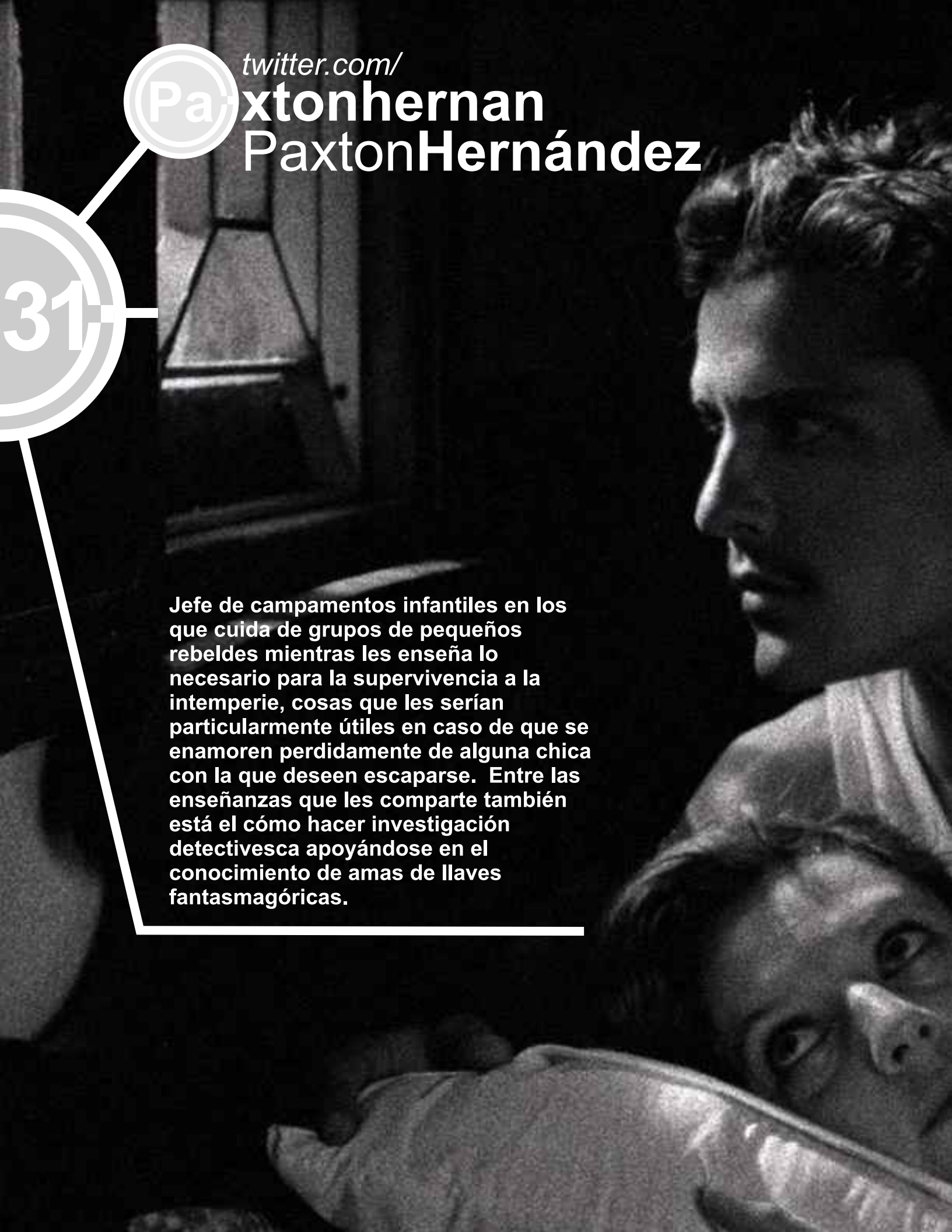

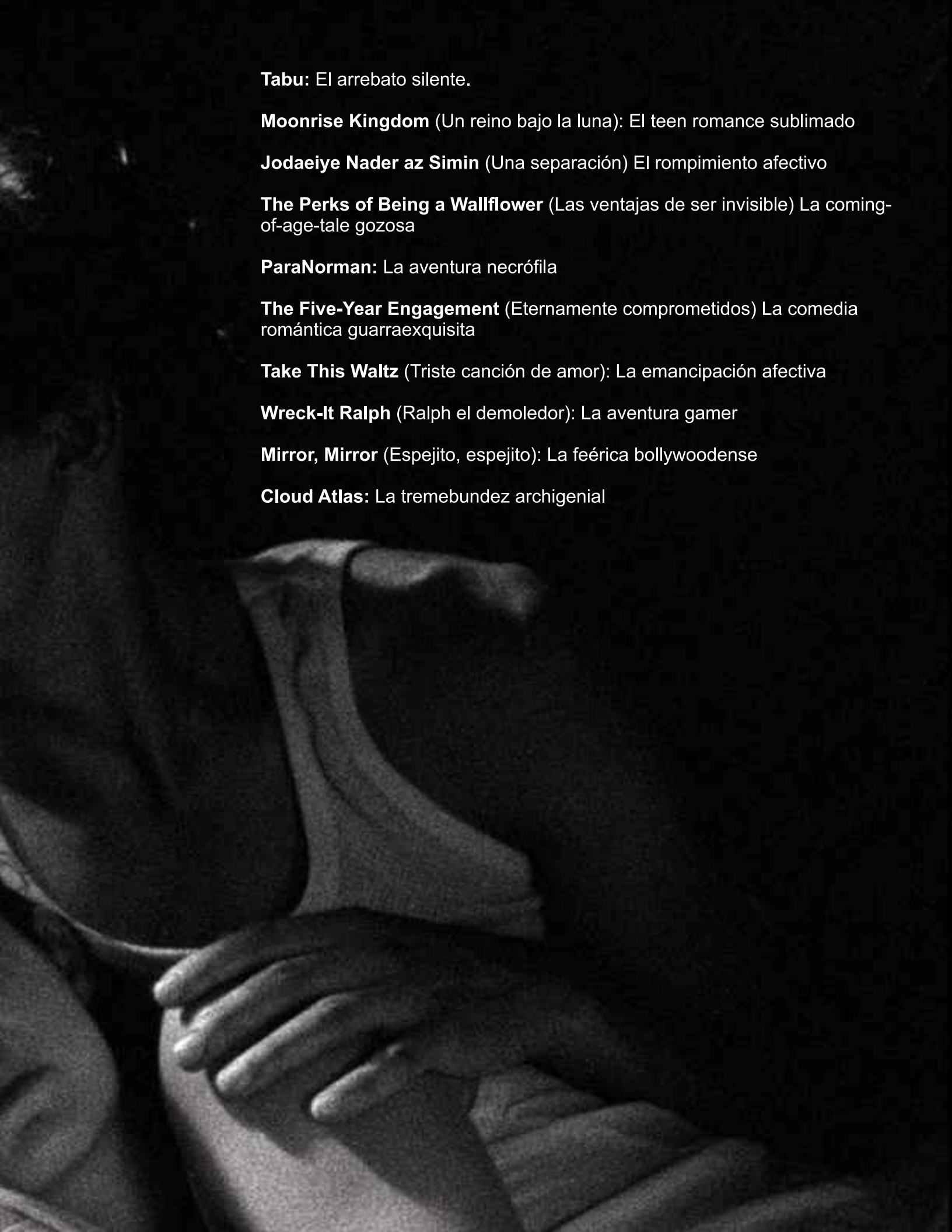
twitter.com/

xtonhernan
PaxtonHernández

31

Jefe de campamentos infantiles en los que cuida de grupos de pequeños rebeldes mientras les enseña lo necesario para la supervivencia a la intemperie, cosas que les serían particularmente útiles en caso de que se enamoren perdidamente de alguna chica con la que deseen escaparse. Entre las enseñanzas que les comparte también está el cómo hacer investigación detectivesca apoyándose en el conocimiento de amas de llaves fantasmagóricas.

Tabu: El arretrato silente.

Moonrise Kingdom (Un reino bajo la luna): El teen romance sublimado

Jodaeiye Nader az Simin (Una separación) El rompimiento afectivo

The Perks of Being a Wallflower (Las ventajas de ser invisible) La coming-of-age-tale gozosa

ParaNorman: La aventura necrófila

The Five-Year Engagement (Eternamente comprometidos) La comedia romántica guarraexquisita

Take This Waltz (Triste canción de amor): La emancipación afectiva

Wreck-It Ralph (Ralph el demoledor): La aventura gamer

Mirror, Mirror (Espejito, espejito): La feérica bollywoodense

Cloud Atlas: La tremebundez archigenial

twitter.com/

ckve

DavidRamírez

33

Con una vida dedicada al cine disfruta de los tributos a los grandes maestros hechos por los grandes maestros. Fiel creyente de que la tercera dimensión cinematográfica no se logra con una cámara o lentes especiales sino con el manejo correcto de la historia y el aprovechamiento pertinente. Recorre la ciudad en su bicicleta a toda velocidad como modo de vida aunque algunos consideran que es más un deporte extremo. Cuenta la leyenda que una vez le jugó carreritas a la línea 12 del metro y le ganó.

Hugo (La invención de Hugo Cabret): Homenaje al cine dentro del cine

50/50: El cáncer para jóvenes sin caer en lo chantajista.

Cave of the Forgotten Dreams (La cueva de los sueños olvidados): El uso de la tecnología para crear la sensación de realidad

Holy Motors (Vidas extrañas): La falsedad de vivir la vida de otras personas.

Pina: El 3D usado para recrear la profundidad de un teatro y tener un documental más real

Carnage (Sabes quién viene): Polansky dirigiendo una película sobre Estados Unidos, sin poder pisar ese país

Hearat Shulayim (Pie de página): El cine israelí no solo se trata de Guerra, también hay dramas personales y familiares

We need to talk about Kevin (Tenemos que hablar de Kevin): La estética al servicio de una historia aterradora.

Asalto al cine: Independiente opera prima que logra su cometido, tenerte al borde la butaca.

Moonrise Kingdom (Un reino bajo la Luna): Wes Anderson la vuelve hacer, un homenaje a Pierrot le fou de Godard, pero ahora son unos niños los que se escapan.

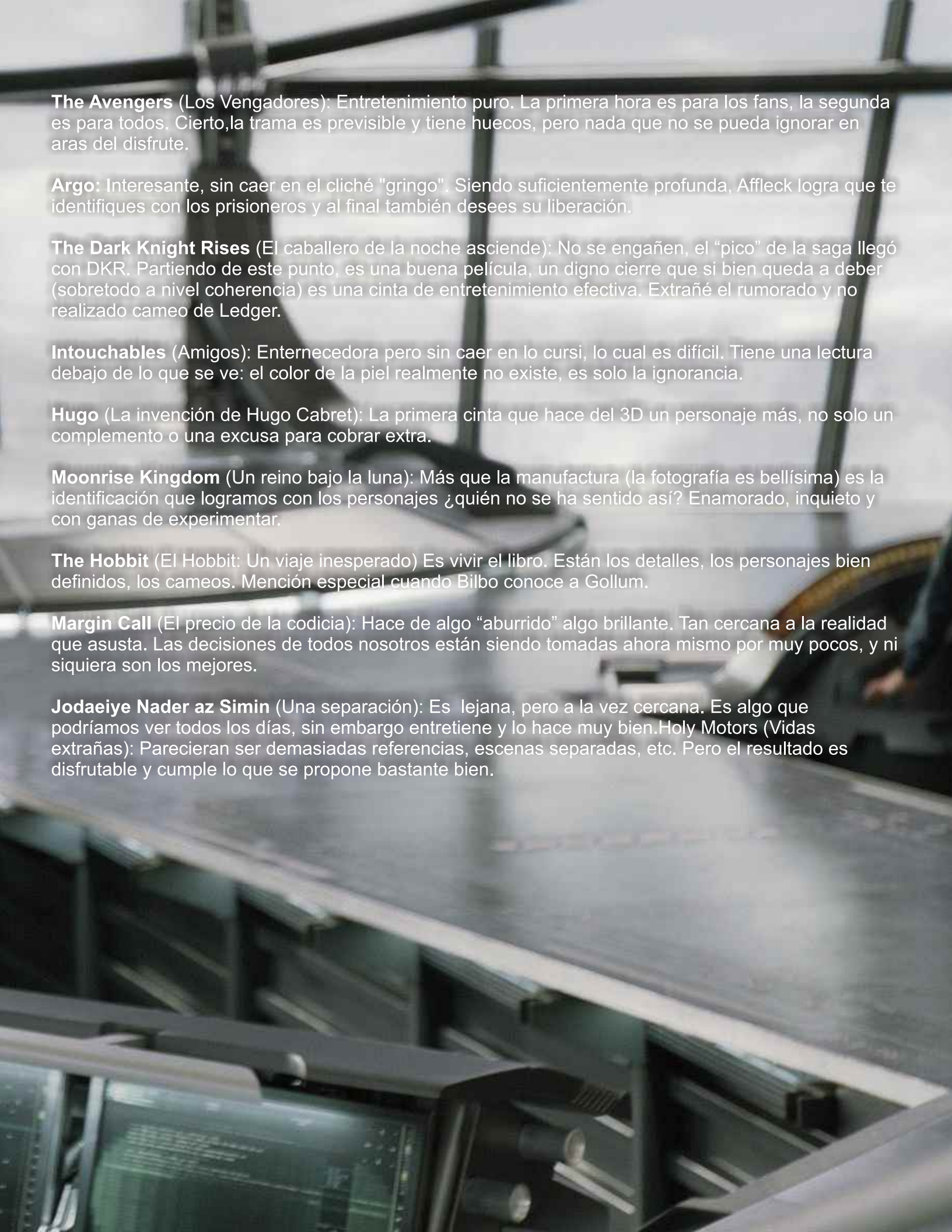

twitter.com/

007
RaúlMora

35

Místico que encontró la iluminación tras horas de meditación y un encuentro con Budha. Disfruta del cine comercial así como del mal llamado “cine de arte”. Ante quienes hacen semejantes distinciones les pregunta ¿Qué es el cine sino un arte que se exhibe comercialmente y fue creado por uno o varios autores? Lo importante es disfrutar las historias que se nos proyectan en la gran pantalla.

The Avengers (Los Vengadores): Entretenimiento puro. La primera hora es para los fans, la segunda es para todos. Ciertola trama es previsible y tiene huecos, pero nada que no se pueda ignorar en aras del disfrute.

Argo: Interesante, sin caer en el cliché "gringo". Siendo suficientemente profunda, Affleck logra que te identifiques con los prisioneros y al final también desees su liberación.

The Dark Knight Rises (El caballero de la noche asciende): No se engañen, el "pico" de la saga llegó con DKR. Partiendo de este punto, es una buena película, un digno cierre que si bien queda a deber (sobretudo a nivel coherencia) es una cinta de entretenimiento efectiva. Extrañé el rumorado y no realizado cameo de Ledger.

Intouchables (Amigos): Enternecedora pero sin caer en lo cursi, lo cual es difícil. Tiene una lectura debajo de lo que se ve: el color de la piel realmente no existe, es solo la ignorancia.

Hugo (La invención de Hugo Cabret): La primera cinta que hace del 3D un personaje más, no solo un complemento o una excusa para cobrar extra.

Moonrise Kingdom (Un reino bajo la luna): Más que la manufactura (la fotografía es bellísima) es la identificación que logramos con los personajes ¿quién no se ha sentido así? Enamorado, inquieto y con ganas de experimentar.

The Hobbit (El Hobbit: Un viaje inesperado) Es vivir el libro. Están los detalles, los personajes bien definidos, los cameos. Mención especial cuando Bilbo conoce a Gollum.

Margin Call (El precio de la codicia): Hace de algo "aburrido" algo brillante. Tan cercana a la realidad que asusta. Las decisiones de todos nosotros están siendo tomadas ahora mismo por muy pocos, y ni siquiera son los mejores.

Jodaeiye Nader az Simin (Una separación): Es lejana, pero a la vez cercana. Es algo que podríamos ver todos los días, sin embargo entretiene y lo hace muy bien. Holy Motors (Vidas extrañas): Parecieran ser demasiadas referencias, escenas separadas, etc. Pero el resultado es disfrutable y cumple lo que se propone bastante bien.

twitter.com/
bassbo
SaúlBaas

37

The Cabin in the Woods (La cabaña del terror): El origen, el Behind-the-Scenes, el Citizen Kane de las películas sobre cabañas del terror en donde los directores se divirtieron como enanos, y tú como espectador también.

Margaret: Drama post 9/11 lleno de traumas y culpa, con un Nueva York palpable y un personaje repulsivo que resulta muy atrayente.

Medianeras: Buenos Aires, Argentina, donde todos estamos conectados a través de la tecnología ¿o ella misma nos separa?

Margin Call (El precio de la codicia): Thriller empresarial en donde vemos como estalla una de las peores crisis financieras de los últimos años.

Extraterrestre: ¿Qué harías si un día tu ciudad amanece invadida por extraños y en tu cuarto aparece un extraterrestre? ¿o es al revés? Una comedia de enredos, algo fresco desde España.

Habemus Papam: Tenemos un drama cuando el nuevo papa duda de su capacidad para ser un líder y huye a la ciudad, y tenemos una comedia cuando un psicólogo se cuela dentro del Vaticano.

Chronicle (Poder sin límites): un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, si yo tuviera un superpoder ¿acabaría con las guerras o haría maldades en el súper?

Carlos: Crónica de un terrorista que alguna vez fue útil, pero como todo por servir acaba, acaba por no servir.

Kari-gurashi no Arrietti (El mundo secreto de Arriety): una pequeña obra de uno de los colaboradores más cercanos a Miyazaki. Ese pequeño mundo nunca lo olvidarás.

Pollise: En el París actual nos encontramos con la serie de tv The Wire adaptada al cine y podemos ver el equivalente a varios episodios de un grupo especial contra la violencia infantil.

Hay quienes al descubrir un meteoro radioactivo adquieren grandes poderes y hay quienes descubren su cinefilia. Tras analizar centenares de películas, así como desarrollar una fijación sobre las cintas de horror ambientadas en cabañas abandonadas en las colinas del terror, Saúl regresa del exilio para compartirnos su lista encabezada por la que él cataloga como “la mejor obra sobre películas de esta temática”. Probablemente también colaboró con los horrores desencadenados por el cónclave que salva al mundo al tiempo que condena a los grupos necesitados de lecciones cinéfilas moralísticas.

A photograph of a man with long brown hair and glasses, wearing a plaid shirt, hugging a young child with curly brown hair from behind. The man's eyes are closed, and he has a gentle expression. The child is wearing a dark jacket. The background is dark and out of focus.

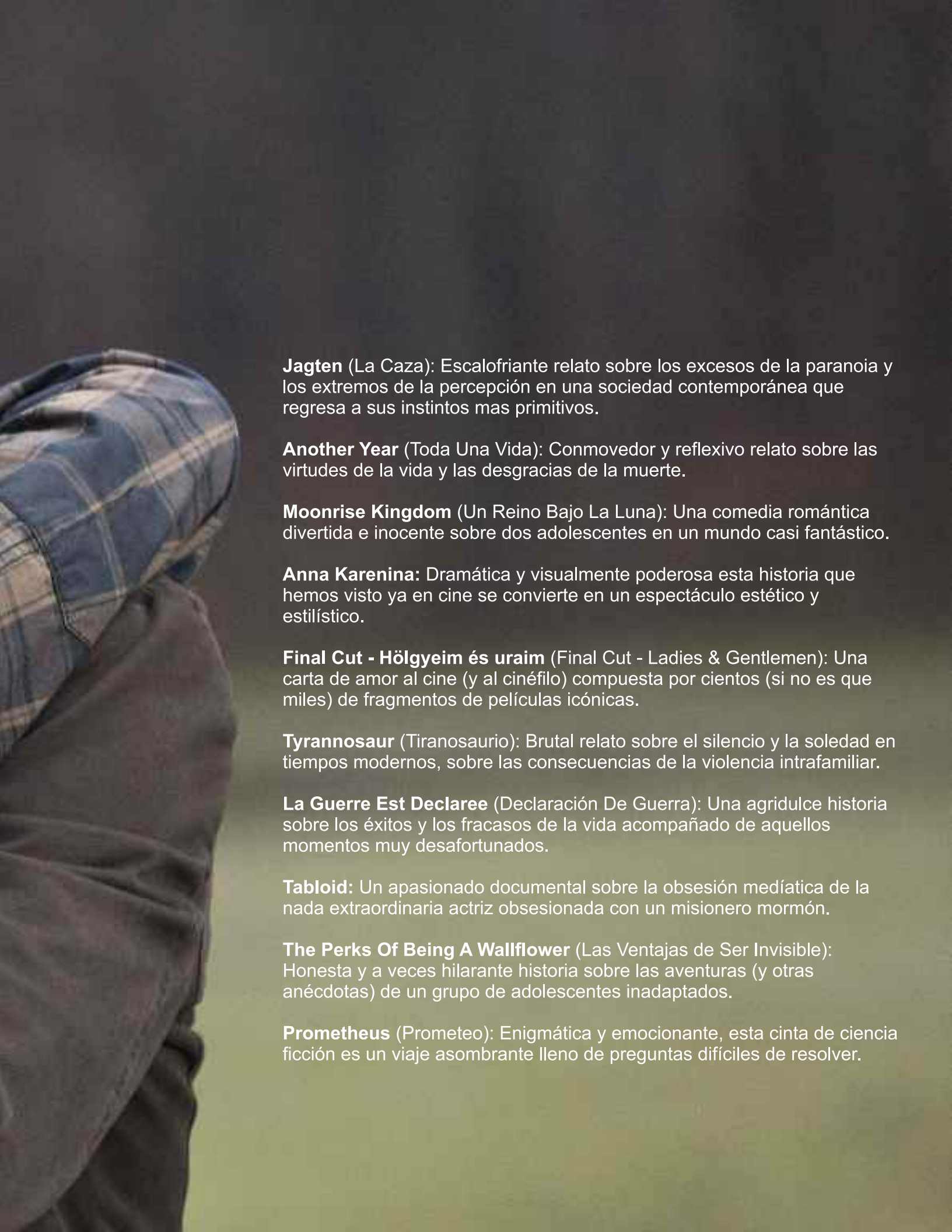
39

twitter.com/

asondays
MarioSolano

Arquitecto que encontró las simetrías de la pantalla grande de la misma manera que uno puede encontrar los trazos de las calles en una ciudad. Analiza la realidad televisiva así como la televisión que se vende con shows de realidad. Se auto cataloga como fanático aunque en realidad es un analista obsesivo de los medios masivos. Un tiempo trabajó de profesor pero se retiró antes de que iniciara la paranoia que destruye carreras en gente del gremio, como si fueran cazados a la intemperie.

Jagten (La Caza): Escalofriante relato sobre los excesos de la paranoia y los extremos de la percepción en una sociedad contemporánea que regresa a sus instintos mas primitivos.

Another Year (Toda Una Vida): Conmovedor y reflexivo relato sobre las virtudes de la vida y las desgracias de la muerte.

Moonrise Kingdom (Un Reino Bajo La Luna): Una comedia romántica divertida e inocente sobre dos adolescentes en un mundo casi fantástico.

Anna Karenina: Dramática y visualmente poderosa esta historia que hemos visto ya en cine se convierte en un espectáculo estético y estilístico.

Final Cut - Hölgyeim és uraim (Final Cut - Ladies & Gentlemen): Una carta de amor al cine (y al cinéfilo) compuesta por cientos (si no es que miles) de fragmentos de películas icónicas.

Tyrannosaur (Tiranosaurio): Brutal relato sobre el silencio y la soledad en tiempos modernos, sobre las consecuencias de la violencia intrafamiliar.

La Guerre Est Declaree (Declaración De Guerra): Una agri dulce historia sobre los éxitos y los fracasos de la vida acompañado de aquellos momentos muy desafortunados.

Tabloid: Un apasionado documental sobre la obsesión mediática de la nada extraordinaria actriz obsesionada con un misionero mormón.

The Perks Of Being A Wallflower (Las Ventajas de Ser Invisible): Honesta y a veces hilarante historia sobre las aventuras (y otras anécdotas) de un grupo de adolescentes inadaptados.

Prometheus (Prometeo): Enigmática y emocionante, esta cinta de ciencia ficción es un viaje asombrante lleno de preguntas difíciles de resolver.

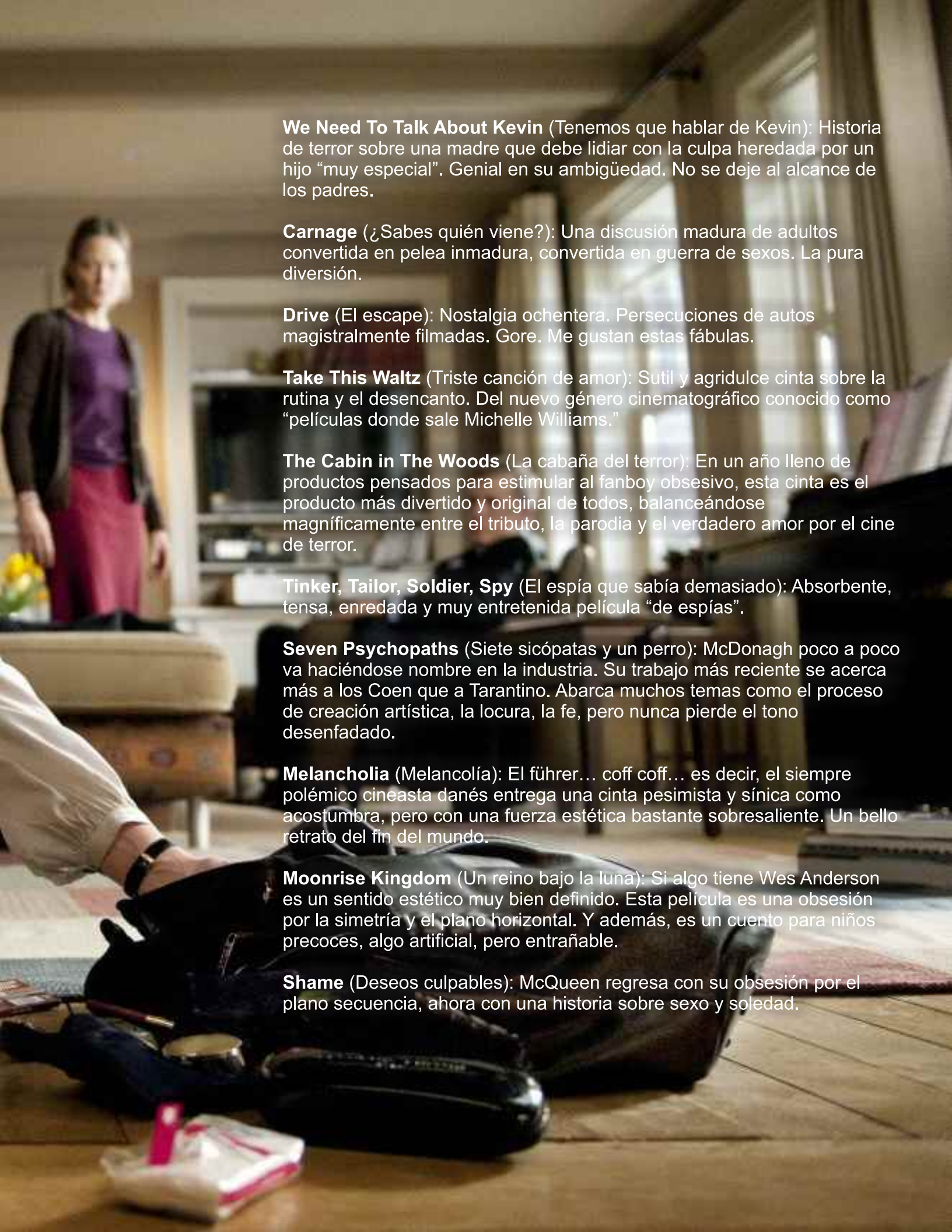
twitter.com/

querosatanico GuillermoCedeño

41

Taquero de vocación, satánico de profesión (religiosa). Mientras que desprecia la competencia que le hace la Tamalera Asesina él es fiel al buen uso de la tortilla. Cuando joven, llegó a ser niño de un tal Kevin del que muchos quieren hablar. Desconocemos si es gracias a su influencia que el niño desarrolló su gran profesionalismo con el uso del arco para las masacres escolares. Actualmente traza pentagramas para ritos ancestrales con salsa verde y cebollitas de mapas de bits mientras inventa nuevos géneros cinematográficos.

A woman with dark hair, wearing a purple long-sleeved top and a red skirt, stands in a living room. She is looking towards the camera. The room has a wooden floor, a fireplace, and a television in the background. The lighting is warm and natural.

We Need To Talk About Kevin (Tenemos que hablar de Kevin): Historia de terror sobre una madre que debe lidiar con la culpa heredada por un hijo “muy especial”. Genial en su ambigüedad. No se deje al alcance de los padres.

Carnage (¿Sabes quién viene?): Una discusión madura de adultos convertida en pelea inmadura, convertida en guerra de sexos. La pura diversión.

Drive (El escape): Nostalgia ochentera. Persecuciones de autos magistralmente filmadas. Gore. Me gustan estas fábulas.

Take This Waltz (Triste canción de amor): Sutil y agri dulce cinta sobre la rutina y el desencanto. Del nuevo género cinematográfico conocido como “películas donde sale Michelle Williams.”

The Cabin in The Woods (La cabaña del terror): En un año lleno de productos pensados para estimular al fanboy obsesivo, esta cinta es el producto más divertido y original de todos, balanceándose magníficamente entre el tributo, la parodia y el verdadero amor por el cine de terror.

Tinker, Tailor, Soldier, Spy (El espía que sabía demasiado): Absorbente, tensa, enredada y muy entretenida película “de espías”.

Seven Psychopaths (Siete sicópatas y un perro): McDonagh poco a poco va haciéndose nombre en la industria. Su trabajo más reciente se acerca más a los Coen que a Tarantino. Abarca muchos temas como el proceso de creación artística, la locura, la fe, pero nunca pierde el tono desenfadado.

Melancholia (Melancolía): El führer... coff coff... es decir, el siempre polémico cineasta danés entrega una cinta pesimista y sínica como acostumbra, pero con una fuerza estética bastante sobresaliente. Un bello retrato del fin del mundo.

Moonrise Kingdom (Un reino bajo la luna): Si algo tiene Wes Anderson es un sentido estético muy bien definido. Esta película es una obsesión por la simetría y el plano horizontal. Y además, es un cuento para niños precoces, algo artificial, pero entrañable.

Shame (Deseos culpables): McQueen regresa con su obsesión por el plano secuencia, ahora con una historia sobre sexo y soledad.

cinéma - films

los archivos fílmicos de los cinefilos

